

diálogos

5 Talleres

Los participantes se benefician de talleres de diferentes disciplinas artísticas para desarrollar su trabajo, teniendo a su disposición a profesores de alta preparación artística, pedagógica y técnica que orienta el desarrollo de su creación y le sirven de apoyo, tanto en su aspecto formal como conceptual, creando un intercambio de experiencias, en técnicas y metodología.

Estos cinco profesores, han desarrollado un trabajo directo sobre todos los alumnos durante todo el período de duración de los talleres y son el eje vertebrador de los mismos.

Taller de Pintura

D. Esteban Ruiz Moral

Taller de Escultura, Instalaciones

D. Oscar Fuster

Taller de Imagen digital

D. Luis Calvo Anguís

Taller de Vídeo

D. Guillermo Paneque

Taller de Serigrafía

D. José Albacete

Los Talleres tienen su sede en el Palacio de los Marqueses de Benamejí, actual Escuela de Artes de Córdoba

Pintura

Esteban Ruiz Moral
Creador. Director de los Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo de Córdoba.

Artista Plástico que ha desarrollado su obra en Francia, Portugal, Estados Unidos y España. Su obra ha girado en un entorno conceptual, desarrollando un exhaustivo estudio de las religiones primitivas, lo que le ha impulsado a viajar por todo el mundo para su análisis. Asimismo ha dirigido numerosos cursos de postgrado de Arte Contemporáneo en España, Francia y Portugal. Ha utilizado metodologías relacionadas con la creación contemporánea en cursos de integración en entornos sensibles. También desarrolla una intensa actividad en la gestión de Arte Contemporáneo

Digital

Luis Calvo Anguís
Diseñador gráfico y Director de producción de los Talleres de Arte Contemporáneo

Pionero de las técnicas infográficas, ejecuta su labor en el ámbito de la industria periodística, desarrollando diseños, maquetas, ilustraciones e infografías para publicaciones como Diario MARCA, El País, Telva, El Globo, La Clave, Actualidad Económica, Diez Minutos, Elle... Ha desarrollado programas formativos para empresas e instituciones como: Editorial Hachette, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad Oberta de Cataluña...

Escultura

Oscar Fuster

Artista plástico

Licenciado en las especialidades de Grabado y Pintura por la Facultad de Bellas Artes, U.C.M. Madrid. Plantea su taller de una manera fundamentalmente de carácter individualizado.. Insiste en promover el desarrollo y la continuidad de la obra personal del alumno, donde estos escogen los medios dentro del abanico de técnicas de la escultura. Se sirve del apoyo como profesor, provocando la autocritica y la revisión del trabajo por parte del alumno, por lo que en su entorno hay un dialogo fluido con objeto de fijar los pasos que se dan desde los dibujos preparatorios a la obra final.

Serigrafía

Pepe Albacete

Serígrafo

Es Director de numerosos talleres de iniciación y "de experimentación y desarrollo de proyectos". Trabaja la serigrafía desde el año 1974. Para él, la idea es que la serigrafía es una técnica al servicio de la creación artística. Este es el concepto básico con el que se está trabajando en el taller: ayudar a los artistas a utilizar las posibilidades que ofrece la serigrafía para desarrollar sus proyectos personales. La serigrafía es más un medio de creación artístico que un mero sistema de reproducción.

Video

Guillermo Paneque

Artista

El ya histórico "grupo de Sevilla" formado en 1985 entorno a la revista Figura y a la galería La Maquina Española, que tiene como uno de sus fundadores a Guillermo Paneque, abre nuevos caminos a la renovación artística, como un revulsivo necesario en Andalucía. Retomaron una nueva figuración no exenta de rasgos conceptuales.

Su temática se ha centrado en acontecimientos sociales que son tratados con un lenguaje afín al mundo publicitario. En sus obras siempre hay un componente inconformista y provocador que desarrolla en series de pintura, escultura o instalaciones, como ocurre en sus series sobre Japón.

Su implicación en abrir fronteras en las percepciones y adaptaciones de los procesos artísticos, utilizando los medios audiovisuales le ha llevado a crear un taller experimental con múltiples formas de expresión.

Conferencias y coloquios

Francisco Jarauta
Catedrático de Filosofía de la
Universidad de Murcia y Crítico de Arte

Francisco Jarauta es Catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y profesor invitado de varias europeas y americanas. Formado en Valencia, Roma, Münster, Berlín y París, es hoy el mejor exponente local de una intelectualidad de vanguardia al estar conectado y formar parte de la quintaesencia del pensamiento crítico europeo. Reside una cuarta parte de su tiempo en Alemania impartiendo cursos de doctorado y viaja constantemente allí donde se aportan ideas y análisis de calidad para tratar de simplificar la complejidad que nos rodea.

Autor y editor de ensayo filosófico y social, dirige la colección "Arquitectura" y es especialista en Arte, por lo que ha sido "curator" de varias exposiciones internacionales.

Está especializado en Ética, actualidad del postmodernismo Francisco Jarauta Marión es Vicepresidente del Patronato del Museo Reina Sofía de Madrid y miembro del College International de Philosophie de París.

Es igualmente Advisor del Centro Atlántico de Arte Moderno (Las Palmas) y profesor invitado de varias Universidades europeas y americanas.

Moderna, posmoderna, ecléctica, tolerante y despótica a un tiempo, dominada por poderosas tendencias que definen día a día la necesitada y urgente homologación social, transparente, telematizada, sometida a impresionantes flujos de comunicación, máquinas de sentido, productoras del orden de los acontecimientos que configuran la escena de nuestro tiempo, expuestos a transformaciones profundas e irreversibles.

Esta es nuestra época. Una creciente complejidad, agenciada por procesos sometidos a una múltiple forma de aceleración, arrastra consigo la modificación de aquellas estructuras simbólicas con las que hemos pensado los diferentes órdenes que configuran nuestra cultura. En su lugar, una profunda disolución y metamorfosis anuncia un tiempo indefinido, no resuelto,, regido por las más fuertes homologaciones y las más estrictas diferencias. Ese espacio se presenta hoy como el lugar de la incertidumbre y la invención. Nadie sabe si su suerte quedará decidida desde esa ley de la entropía, que algunos dicen rige el sistema de la cultura, o será mediada por el hacer de los hombres, atentos de nuevo a construir un orden que se reconozca simplemente humano. ●

Francisco Jarauta

Jose Guirao

Director de La Casa Encendida Madrid

Lleva ocupando desde los años ochenta cargos culturales, primero en la Junta de Andalucía, hasta llegar a Madrid en 1993, donde es nombrado director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Actualmente es director de La Casa Encendida, un centro social y cultural de Obra Social Caja Madrid abierto y dinámico, en el que se dan cita desde las expresiones artísticas más vanguardistas, a cursos y talleres sobre medio ambiente o solidaridad, pasando por ciclos de cine, teatro o danza y un completo centro de recursos (biblioteca, mediateca, hemeroteca, etc.) abierto a todos.

El director de La Casa Encendida de Madrid no duda en cuales son los pilares del edificio: medio ambiente, educación, solidaridad y cultura sustentan el espíritu de esta construcción.

En octubre de 2002 abrió sus puertas en Madrid un centro cultural y social único en nuestro país. La Casa Encendida, de Obra Social Caja Madrid, es un espacio público, diseñado con un enfoque dinámico como centro de trabajo, formación, promoción y difusión de la cultura contemporánea, la solidaridad, la educación y el medio ambiente.

La Casa Encendida -ubicada en el eje cultural madrileño - está dividida en cuatro áreas de actuación: Cultura, Educación, Solidaridad y Medio Ambiente. En cada una de ellas se desarrollan diversas actividades (cursos, exposiciones, talleres, conciertos, conferencias, ciclos, actuaciones, etc.) que dan cabida a los intereses y demandas de nuestros usuarios.

Transversalidad

La apuesta de Obra Social Caja Madrid se basa en un concepto de transversalidad con el que se pretende que los contenidos de cada una de las áreas específicas estén interrelacionados entre sí. Es decir, La Casa Encendida quiere difundir valores de solidaridad y respeto al medio ambiente, así como los frutos de la creación contemporánea. Además, el centro quiere ofrecer formación y generar debates sobre temas tan diferentes como la globalización, el cambio climático o las últimas novedades en materia de cine, teatro, danza

Punto de encuentro

Con este compendio de materias y enfoques, La Casa Encendida espera ser punto de encuentro de distintas generaciones de usuarios con intereses tan variados como la danza, el arte, el voluntariado, el medio ambiente, el cine o la formación. Estos usuarios podrán tener acceso, además, a los servicios permanentes de La Casa Encendida como Biblioteca de trabajo, Hemeroteca o Mediateca, así como, las Aulas de Informática o Idiomas, el Laboratorio de Fotografía, o el Estudio de Radio, etc, que conforman nuestro centro de recursos.

Además, se ha habilitado en la segunda planta un Punto de Información de Voluntariado que pretende poner en contacto a aquellas personas que quieran colaborar en una labor social con las asociaciones y organizaciones no gubernamentales. Además, en la Terraza, cuenta con una Exposición Permanente de Medio Ambiente Urbano que facilita tanto a grupos de escolares como a visitantes particulares el conocimiento de el ecosistema ciudad así como las actitudes con las que podemos mejorar su sostenibilidad. ●

Durante estos años ha exhibido artistas españoles contemporáneos de varias generaciones. Desde propuestas emergentes como las imágenes fotográficas de Susy Gómez, los fotomontajes de Jorge Galindo o las obras en vídeo de Sergio Prego.

La Galería trabaja desde sus inicios con varios de los artistas que consolidan su trayectoria a fines de los años 80. Por ejemplo, ha realizado varias exposiciones que muestran la evolución de las propuestas de Txomin Badiola, Victoria Civera, Pello Irazu y Pedro Mora. Artistas que consolidan su trayectoria a comienzos de los años 80 como Barceló, Broto, Sicilia y Uslé, han tenido múltiples exposiciones en la Galería. Asimismo se ha exhibido la obra de grandes artistas que forman parte de la historia del Arte Contemporáneo como Pablo Palazuelo, Tàpies y Hernández Pijuan.

En el panorama internacional la Galería colabora con artistas claves del Arte Contemporáneo, tanto en pintura, escultura, fotografía, vídeo o arte conceptual (Ross Bleckner, Louise Bourgeois, Jonathan Lasker, Robert Longo, Iñigo Manglano-Ovalle, Paul McCarthy, Tony Oursler, David Salle, Julian Schnabel), intentando dentro de las posibilidades de una galería, y desde una elección personal, intentar mostrar una forma de mirada universal de nuestro tiempo. ●

Soledad Lorenzo
Galerista

Nacida en Santander en 1937. En los años sesenta se traslada a Londres, donde residió durante once años.

En 1974 regresó a Madrid donde empieza a trabajar en la Galería Fernando Guereta. Al cabo de dos años se vincula a la Galería Theo donde trabaja durante siete años, y al dejar esta galería el Ministerio de Cultura la seleccionó para coordinar las exposiciones de Europalia 1985.

Prefiere el trabajo directo con los artistas para poder participar con más intensidad del proceso creador del Arte. Decidió montar entonces la Galería que dirige actualmente, y que fue inaugurada el 6 de Noviembre de 1986.

Antón Lamazares
Pintor y Escultor

Antón Lamazares ha sido el autor de algunas de las exposiciones más importantes del arte español contemporáneo. Citemos, entre sus últimas presentaciones individuales, Follente Bemil, en la Galería Metta (Madrid, 2003); Alma en lunes, en el Museo Municipal de Orense (2002); Un saco de pan duro, en la Sala de Exposiciones de la Estación Marítima (A Coruña, 2001); Sueño de las Vacas, en la Galería Adriana Schmidt (Stuttgart, 2000); One Man Show, en la Galería Gamarra (Basilea, 1997) y Gracias do Lugar, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo (Santiago de Compostela, 1996). También la obra del artista gallego ha sido vista, tanto de forma independiente como en el contexto de exposiciones colectivas, en Bélgica, Estados Unidos, Francia, Portugal, Argentina, México y Reino Unido. Su obra figura en la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, además de estar incluida en la de otros museos y colecciones particulares.

El artista gallego Antón Lamazares (Maceira, 1954) se dio a conocer en la década de los ochenta con un grupo de artistas llamado Atlántica, cuyo objetivo era revitalizar la plástica gallega de aquellos años.

Ofrecían la figuración y el expresionismo como lenguaje para comunicarse y así crear un nuevo arte contemporáneo comprometido. con una pintura realizada sobre soportes pobres, de desecho - maderas usadas, cartones, etc.-, superficies sobre las que realizaba un dibujo automático, sirviéndose del expresionismo de forma irónica. Posteriormente su obra fue evolucionando hasta las piezas barnizadas - una constante que sigue utilizando en su obra actual- de grandes dimensiones. Desde entonces Lamazares ha realizado importantes exposiciones individuales y colectivas. Su obra ha sido expuesta en los mejores museos y galerías de arte.

Lamazares, de vocación minimalista e influenciado por el arte bruto y por el informalismo crea unas composiciones con trazos casi infantiles, en que la simplicidad compite con la expresividad y la sencillez de la línea con la fuerza de las manchas de color. ●

Silvia Huércanos

Es gestor cultural experta en diseño, desarrollo e implementación de programas culturales. En la actualidad presta sus servicios para el Grupo Banco de Santander.

El diseño de cualquier programa cultural debe ser la respuesta precisa a una demanda manifestada por la comunidad artística y por el público al que se dirige. El acierto en su proyección y grado de penetración en la comunidad dependerá de su capacidad para prestar una especial atención a las carencias y necesidades que se producen en los canales de formación, producción, difusión y, en definitiva, socialización de los contenidos culturales.

En el caso de los TAC, los artistas jóvenes demandaban un espacio donde crear y producir y que, además, fuera punto de encuentro para compartir experiencias, conocer otros aspectos de la producción artística y aproximarse a las vivencias contadas de primera mano por los propios protagonistas del proceso artístico: gestores, galeristas, artistas y especialistas del mundo cultural y artístico.

Por éste y otros motivos, la responsabilidad de poner en marcha una segunda edición de los Talleres implicaba, además de un largo proceso de elaboración durante todo el invierno, el reto de ofrecer un mayor número de contenidos, manteniendo el nivel de calidad exigido e intentando implicar en mayor medida a la sociedad.

La respuesta a todas estas necesidades ha dado como primer resultado la consolidación de los TAC, elaborando además un eficaz y fiable marco de colaboración con las instituciones y empresas implicadas en el proyecto y que apostaron por él desde el primer momento. Todas estas sinergias han permitido la creación de un espacio de calidad en el ámbito de la formación de los jóvenes artistas, cuyos resultados no tardarán en verificarse desde la propia comunidad. ●

Dr. José Antonio Rodríguez

Ha sido Profesor de Psicología de Grupos y de Instituciones en la Universidad de Salamanca (Instituto superior de Pastoral). (64-69), Profesor Jefe de Psiquiatría en el antiguo Hospital de Atocha de Madrid. (62--67), Profesor de Dinámica de Grupos en la Escuela de Asistencia Social Nª Srª de la Almudena, de Madrid, (63--69), Profesor invitado en la Universidad de Verano Menéndez y Pelayo de Santander.

Ha impartido numerosas conferencias y seminarios en Madrid, Universidad Complutense, Somosaguas. Autónoma. Universidad de Comillas. Albacete, Ciudad Real, Salamanca. Cáceres. etc.

Es miembro de la *Group-Analytic Society* de Londres, del *International Group Analytic Society*, de la *American Association for the Advancement of Science*, de la *New York Academy of Sciences*, de la *International Psychoanalytical Association*, de la *Sociedad Española de Psiquiatría*. y miembro del *Instituto de Medicina Psicosomática y Psicoterapia Médica*.

Autor de *¿Porqué nos Drogamos?*. *Biblioteca Nueva*, El Directivo ante el Espejo. *Ed. Pres Onda* y *La Mente de los Creadores. Biblioteca Nueva*

Sobre la creatividad

La creatividad, el trabajo creativo es la expresión de salud, de la energía, impulso, motivación, y ganas, no la manifestación de lo insano.

Es un procedimiento de reparación de uno mismo y del entorno. Esta necesidad de restaurar el orden armónico y la salud es lo que ha llevado a innumerables manifestos de los artistas de todos los tiempos a tratar de conseguir un mundo menos insensible y dañado.

Interpretar una empresa, a una persona, la economía, el arte: cualquier sistema complejo, será un reduccionismo. Por lo mismo que se hablará de arte y creación mucho y mediocre por parte de los que no crean.

La respuesta creadora puede rehabilitar el equilibrio de personas y la reduccionista o la dogmática también. Por eso ante la vida, la sociedad, la política, puede haber esas alternativas: dogmatismo o creatividad. Dependerá de la complejidad y amplitud de las mentes para que se apliquen a una u otra.

Nunca tendremos todos los factores de la comprensión del arte o de cualquier sistema complejo a nuestra disposición, soportar y reconocer esto requiere fortaleza y demanda colaboración de los recursos personales y mucha humildad y respeto por el creador.

Dicho lo anterior y sin tomarlo al pie de la letra, podríamos considerar que el proceso creador es una elaboración personal, también colectiva de algo que ha sido experimentado, por lo general, como conflicto.

En la primera etapa de los procesos creativos, se siente algo poco definido, se conoce la materia, el nombre del archivo, pero no su contenido. Pueden pasar minutos, horas, semanas o años.

La segunda etapa es gestación, se sabe algo de la forma y del contenido pero no se ve su estado final. En sólo estas dos etapas el psiquismo ha de tolerar ansiedad, vacío, incertidumbre y otras emociones, que incluso son desconocidas para el creador. Es lo que expresaba Beethoven en sus diarios: ¡Coraje! No me importa mi debilidad corporal, mi espíritu ha de dominarlo". Y eso es lo que da lugar a confusiones, pues los espíritus débiles necesitarán estimulantes, o drogas para sus producciones, seguramente mediocres, para lo que serían capaces de hacer si soportaran lo que se

necesita para que esa elaboración de resultados exquisitos y grandes: el dolor, la frustración y demás ingredientes que están en el camino de la creación.

Una vez superado ese penar cuyo resultado fue El Cuarteto, opus 132, escribe Beethoven, “Gracias a Dios un hombre perturbado se ha recuperado sintiendo nueva fuerza y despertando las sensaciones de satisfacción”. Es lo que decía más arriba; la creación como reparación.

Las soluciones creativas son desplazables e infinitamente representables en la forma o en la acción. Decía Alberto Durero que, “El pintor está inundado de bocetos” Que han de terminar en, “la unidad del gran diseño”. Y Gustav Mahler, que se siente el caos.

La actividad creadora es el resultado de funciones mentales, cerebrales multideterminadas, de un Yo, suma y síntesis de lo genético, del entrenamiento y disposición de los distintos centros cerebrales que intervienen.

El joven tenista Nadal ha necesitado más de diez años para construir un cerebro y un brazo izquierdo hipertrófico con respecto al derecho y que sale del conflicto que le crea cada contrincante, con soluciones creadoras.

La persona creativa posee una gran accesibilidad a sus procesos corporales, siente con el cuerpo, con sus ritmos, y acostumbra a modos de reorganizar sus experiencias emocionales, con métodos que corresponden a etapas primitivas del pensamiento y la emoción. Por ejemplo el chiste, los dibujos animados, donde la negación, la transformación en lo contrario, la síntesis de múltiples aspectos de la realidad son concretados en un gesto o un trazo.

Mozart, Beethoven, estaban en constate trabajo, con gran energía, eran impulsivos e hipersensibles a su entorno, trabajaban en diversas tareas compositivas simultáneamente.

La experiencia del cuerpo en movimiento, de sentir el cuerpo daba lugar al impulso creador en Goethe, Nietzsche, Weber, Brahms, Wagner, Berlioz, Beethoven. Ahora sabemos que el ejercicio físico incrementa la claridad del intelecto, porque produce vasodilatación cerebral, liberación de Dopamina y endorfinas, todas ellas vitales para el aprendizaje y la memoria.

Unos eran productivos en el verano, otros de madrugada, aquellos por la mañana, algo que tiene que ver con lo que dice la ciencia en relación a los biorritmos y los sistemas activadores de la alerta y la atención.

El trabajo de incubación y demás pasos creativos están signados por estados mentales y cognitivos contradictorios. Se piensa y se siente estados emocionales y mentales debido a:

Estar entre la profundidad y la anchura.

Entre lo concentrado y disperso.

Lo conocido y lo incierto.

Se está entre disciplinado y desorganizado.

Se es realista e imaginativo.

Se lucha entre la introversión y la sociabilidad.

La humildad y el orgullo.

Se es conservador y rebelde.

Objetivo y apasionado.

Se disfruta y se sufre.

La creación no es un acto, es un proceso.

Usar esta factoría de experiencias y reorganizar la visión del mundo requiere gran desarrollo del uso de los sentidos, predisposición para una empatía amplia y profunda de los fenómenos de su universo entorno, y sistema sensoriomotor con un potencial de desarrollo de formas de simbolización saludables.

El adiestramiento y ejercicio de lo cognitivo y del sistema perceptivo amplia y variado, permite la activación de múltiples niveles de la organización cognitiva, de actividades relacionadas con construir, repasar, repensar, reelaborar. Desde la naturaleza no verbal de nuestro pensar y aprender y de nuestro entendimiento discursivo: hemisferio derecho y hemisferio izquierdo.

No encontraremos personas creativas que no sean el resultado de esta disposición a reelaborar las experiencias y de encontrar siempre oportunidades para aprender, observar y dar forma expresiva en grafías estéticas.

Aunque si se elimina la ansiedad ante lo desconocido y complejo, habremos perdido uno de recursos adaptativos: salir del conflicto mediante la reflexión, la autoconciencia y nuestro estilo de trabajo. Richard Strauss manifestó, “tenía una idea aproximada que pugnaba dentro de mí, durante un año, “encontré que algo inconsciente en mí ha trabajado y ha salido finalmente.

Los grandes creadores como Goethe, Leonardo da Vinci le ampliaba su capacidad creativa escuchar música mientras trabajaban, algo que la neurociencia actual ha descubierto como tal. La música clásica incrementa los resultados intelectuales y la ratonera y mediocre vuelve estériles a los conejos de granja... algo hará también a nuestros jóvenes.

La creatividad se incrementa y sostiene ante la sensación del peligro, de la incertidumbre que conlleva la complejidad, la ignorancia, la necesidad de lo nuevo reflexionado, el continuo perfeccionar del método para acercarse a la solución creadora. Por eso en épocas difíciles y de crisis personales, sociales o familiares ha habido grandes creadores. Los más débiles se han hundido en la mediocridad.

La actividad creativa obliga a la búsqueda de alterna-

**Entrenar y perfeccionar
nuestros modos de
atención, de organización
de los sentidos, siendo
selectivos para eliminar
de nuestras vidas lo que
nos dispersa, dado que la
creatividad es un modo de
sobrevivir .**

tivas al conflicto, a la exploración del entorno que se nos ha tornado crítico, al descarte de rutinas e ideas que repetimos sin reflexión personal: al artista le cuesta trabajo seguir los objetivos que puedan ponerle, necesita encontrar el origen y la necesidad de los mismos por sí mismo. Sin sacudida emocional no puede haber creatividad.

La conciencia de las emociones, esperar, tolerar, darse un tiempo para comprender, descontar que uno no sabe, estar abiertos para ampliar o borrar lo ya sabido, son principios básicos para desarrollar la disciplina que requiere la mente creativa. No olvidemos que los creadores tienen un cerebro con funciones y capacidades ampliadas y superiores en su especialidad creativa, a los demás mortales, puede bastarles el consenso y lo que se

lleva y se dice. Y este cerebro necesita no menos de diez años para crearse, es lo que dice la neurociencia actual.

Y una constante actitud de atención a señales mínimas, a la voz interior, a los vislumbres de alrededor, aunque uno se sienta seco, vacío, sin ideas; es cuestión de tener hábitos de reflexión, de aprender a cada instante, de coleccionar sensaciones y experiencias, y ya vendrán los momentos lúcidos. En ellos podremos reconciliar los cambios y las constancias. Por tanto ser creador es haber moldeado un carácter y una actitud vital.

Entrenar y perfeccionar nuestros modos de atención, de organización de los sentidos, siendo selectivos para eliminar de nuestras vidas lo que nos dispersa, dado que la creatividad es un modo de sobrevivir y adaptarse, es insano aquellos que lo obstaculizan; los astutos, los mentirosos, los rebotados, los de las medias verdades, y aquellos que son propagandistas de los pensamientos de manual.

Es un modo de pensar tratando de encontrar generalizaciones y particularidades, siendo sensible a los tonos, frases, melodías, en suma, a diferencias de la escala de expresividad emocional. Más una batalla intrapersonal contra las contradicciones, los simplismos, los atajos, la comodidad. Admirable el espíritu de superación y trabajo de Van Gogh. ●

Dr. José Antonio Rodríguez Piedrabuena

análisis

Estructura

Los TAC se dirigen a artistas plásticos y de nuevas tecnologías, estudiantes de Bellas Artes, diseñadores gráficos, profesores de arte, directores de arte o cualquier profesional de la creación.

Los candidatos son seleccionados por el equipo director en función a una serie de documentación requerida que se articula a través de un dossier enviado por el participante con imágenes de su trabajo más reciente en los formatos de fotografía, video o CD, valorándose especialmente la presentación de un proyecto de trabajo para desarrollar a lo largo de los talleres, lo que agiliza el proceso de gestación de la obra. Durante los mismos, el idioma oficial que se utiliza es el español.

El curso está subvencionado. El número de plazas becas es de 40. Éstas se otorgan en función de la calidad de la documentación recibida mediante un proceso de selección realizado por el equipo de dirección.

El participante abona exclusivamente los gastos de inscripción, que incluyen tasas de matrícula y seguro obligatorio. La organización pone a disposición de los alumnos una serie de materiales básicos gratuitos que superan el precio de la matrícula por participante. Los trabajos realizados son propiedad del alumno excepto una obra por participante que es seleccionada por la dirección del curso y, que pasa a ser propiedad de los patrocinadores/mecenas de los que hablaremos más adelante.

Alumnos. Selección

Este año se han seleccionado 38 artistas de los cuales han completado el curso 37, distribuidos de la forma que expresa el gráfico de la página siguiente.

Habría que recordar que los Talleres son multidisciplinarios y que por ello los participantes han usado diferentes técnicas para llegar a la consecución final de su trabajo o que sus trabajos han tenido éxito en varias disciplinas.

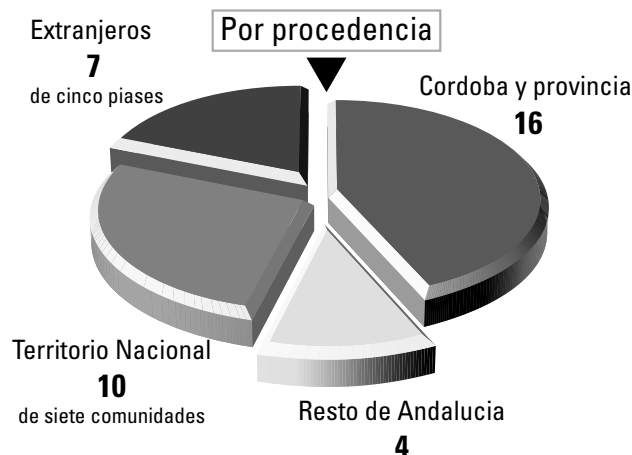
Profesores y Conferenciantes

Los Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo de Córdoba se articulan como una escuela de verano de Arte Contemporáneo de dos semanas de duración donde artistas locales, nacionales e internacionales trabajan de un régimen

DATOS RELEVANTES DE LA EDICIÓN 2005

■ El número total de participantes que ha completado el taller es de 37.

■ El equipo docente y de organización ha involucrado a 23 personas.

intensivo, utilizando de una manera única o simultánea, talleres de diferentes disciplinas artísticas para desarrollar su trabajo, teniendo a su disposición a profesores de alta preparación artística, pedagógica y técnica que orienta el desarrollo de su creación. Estas disciplinas son :

- Pintura
- Escultura, instalaciones y técnicas de espacio
- Imagen Digital
- Serigrafía
- Video

Sus coordinadores sirven de apoyo a los participantes, tanto en su aspecto formal como conceptual, creando un intercambio de experiencias, tanto en técnicas como en metodología. Estos cinco profesores, han desarrollado un trabajo directo sobre todos los alumnos durante todo el período de duración de los talleres y son el eje vertebrador de los mismos. Estos a su vez, están ayudados por cinco asistentes de taller que han sido seleccionados entre alumnos del año

anterior o profesionales del entorno de la Escuela de Arte donde se desarrollan.

Los TAC desarrollan paralelamente y como apoyo docente un ciclo de conferencias que es considerado como un medio prioritario para el desarrollo de la capacidad intelectual, de comprensión y análisis del arte contemporáneo por parte de los participantes.

Por ello consideramos indispensable la promoción este ciclo con la colaboración de teóricos del arte, críticos, museólogos, marchantes, coleccionistas, galeristas, y todo un abanico de profesionales que se encuentran entorno al mundo del arte y su distribución, vital para el desarrollo profesional de los participantes.

Por el carácter del curso se articulan en tres apartados:

- Concepción: dos teóricos o críticos de arte.
- Realización: un creador.
- Exhibición: una galerista y un director de centro de arte o museo.

Patrocinadores y Colaboradores

Los TAC cuentan para su desarrollo con el soporte económico público y privado. También y dentro del entorno artístico nacional hemos contado este año con la colaboración del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el centro de arte Arteleku de San Sebastián. A su vez la Universidad de Córdoba concede 5 créditos de libre configuración a los participantes que completan las dos semanas. El régimen que utilizan los talleres es de tipo presencial.

Desde el ámbito privado, se ha creado este año un sistema de mecenazgo por el que diferentes empresas cordobesas y nacionales financian la presencia de uno o más participantes a cambio de diferentes beneficios tanto de imagen como artísticos.

Instalaciones y Recursos

La Escuela de Artes y Oficios Dionisio Ortiz, antiguo Palacio de los Marqueses de Benamejí, sirve de escenario para estos Talleres. Aprovechando la falta de actividad docente en este espacio durante el mes de agosto, los Talleres se montan exprofeso para estas dos semanas, utilizando aulas de teóricas, diferentes talleres y espacios comunes de la escuela.

Con la premisa de abrir los TAC a la ciudad, el ciclo de conferencias se desarrolla en el patio porticado del Palacio de Orive, sede del Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, en el centro histórico de la ciudad, con una media de 80 participantes por conferencia. Para las mismas, hemos utilizado todo tipo de soportes técnicos, como han podido ser proyectores de DVD, de diapositivas, megafonía, etc.

Por último la exposición tiene lugar en la Posada del Potro, edificio perteneciente al Ayuntamiento de Córdoba y que posee salas polivalentes para las diferentes disciplinas resultantes.

También este año hemos contado con una Performance desarrollada en la Plaza del Potro por la que hemos hecho participar a la ciudad y que ha tenido un notable éxito de público. ●

Contenidos

Analizar el desarrollo conceptual de la obra de Arte, a través de un conocimiento teórico de sus causas y un aprendizaje práctico de sus técnicas; Mostrar la importancia de seguir un proceso mediante una metodología bien aplicada para la consecución de un trabajo artístico, utilizando para ello el análisis del mismo desde su origen hasta su exposición; hacer que el artista comprenda su perspectiva creativa sin olvidar el entorno social y de convivencia en el que se desenvuelven; orientar su capacidad de descubrir y buscar respuestas en lugar de esperar las indicaciones de su entorno; y observar las capacidades reales de ejecución de una obra de arte utilizando indistintamente los talleres y técnicas que se precisen, son los ambiciosos objetivos que nos marcamos en los TAC.

Para ello proponemos unos Talleres donde la idea de participación, de observación y de comprensión del trabajo, fuera de los arquetipos impuestos por el entorno social, les hacen a los artistas, tener conciencia de si mismos y de este entorno que les rodea, no de una manera separada, sino comprendiendo el concepto aglutinador de la realidad. En estos Talleres estamos empeñados en producir ideas nuevas y originales en las que el participante desarrolle su propio mundo expresivo, fomentando la libertad creativa y el análisis, a través de un trabajo intuitivo y de investigación, creando un permanente debate sobre la obra individual de todos los alumnos y evitando estandarizar la obra con técnicas preestablecidas. También procuramos la formación necesaria para conocer las posibilidades que ofrece el uso y combi-

nación de diferentes materiales, así como las técnicas que cada uno de ellos requiere para una correcta y óptima utilización. De ello se obtiene conocimiento sobre una variada serie de lenguajes plásticos, y así adoptar las medidas adecuadas ante problemas técnicos concretos. El reto de acertar a la hora de definir el lenguaje más preciso para transmitir la idea.

En esta óptica, la política pedagógica elaborada de una manera consensuada por los artistas y especialistas que realizan su labor de docentes, propone a los alumnos un recorrido progresivo en el desarrollo de su obra. Jalonado por un constante apoyo de nombres representativos en el entorno artístico- contemporáneo en los tres sectores del proceso: concepción, producción y exhibición.

Durante este recorrido el participante recibe una formación artística, técnica y teórica de alto nivel, que le permite contemplar su carrera artística u orientarse hacia las profesiones paraartísticas ligadas al mundo del arte.

El seguimiento consensuado de los profesores en reuniones periódicas nos hacen apreciar la evolución a seguir con cada alumno de manera individual, lo que nos ha llevado a una implicación directa con cada uno de los participantes independientemente del taller en que se trabajara. Una labor de “confidentes” y catalizadores de sus inquietudes.

El procedimiento de enseñanza es fundamentalmente de carácter individualizado a través de los diálogos entre el profesor y el participante. Teniendo en cuenta la brevedad del curso y la disgregación que supone el trabajo exclusivo de cada alumno, las clases teóricas, se orientan mediante conceptos fundamentales de pensamiento, diversas técnicas y materiales.

Dado que estos Talleres promueven el desarrollo y la continuidad de la obra personal del alumno, cada uno esco-

**Entrenar y perfeccionar
nuestros modos de
atención, de organización
de los sentidos, siendo
selectivos para eliminar
de nuestras vidas lo que
nos dispersa, dado que la
creatividad es un modo de
sobrevivir .**

ge los medios dentro del abanico de disciplinas, siendo posible que se ejerciten en varias al mismo tiempo. Para que el trabajo individual permita tanto el control y el apoyo del profesor, como la autocritica y la revisión de su trabajo por parte del alumno, se lleva a cabo, como he dicho antes, un dialogo fluido con objeto de fijar los pasos que se dan desde los dibujos preparatorios a la obra final. analizar todo el proceso.

El título de estos talleres: “El proceso artístico en su globalidad, concepción, producción y exhibición” viene dado por nuestra preocupación de que los artistas sean conscientes de cada una de las fases del proceso para la elaboración de una obra de arte. ¿Por qué enfocar un tema de una manera y no de otra?. ¿Cuáles son las bases intelectuales, socioculturales, geográficas, ontológicas necesarias para la concepción de un trabajo?. ¿ Por qué la utilización de unos materiales y no otros para la transmisión lo más fiel posible de esa idea?. ¿Cuál es el momento exacto de madurez de la obra artística para su exhibición y cuales son los mejores caminos de distribución?.

El análisis de estos interrogantes y la estructuración de unos talleres de dos semanas donde el artista, repito, polivalente puede aprender al mismo tiempo

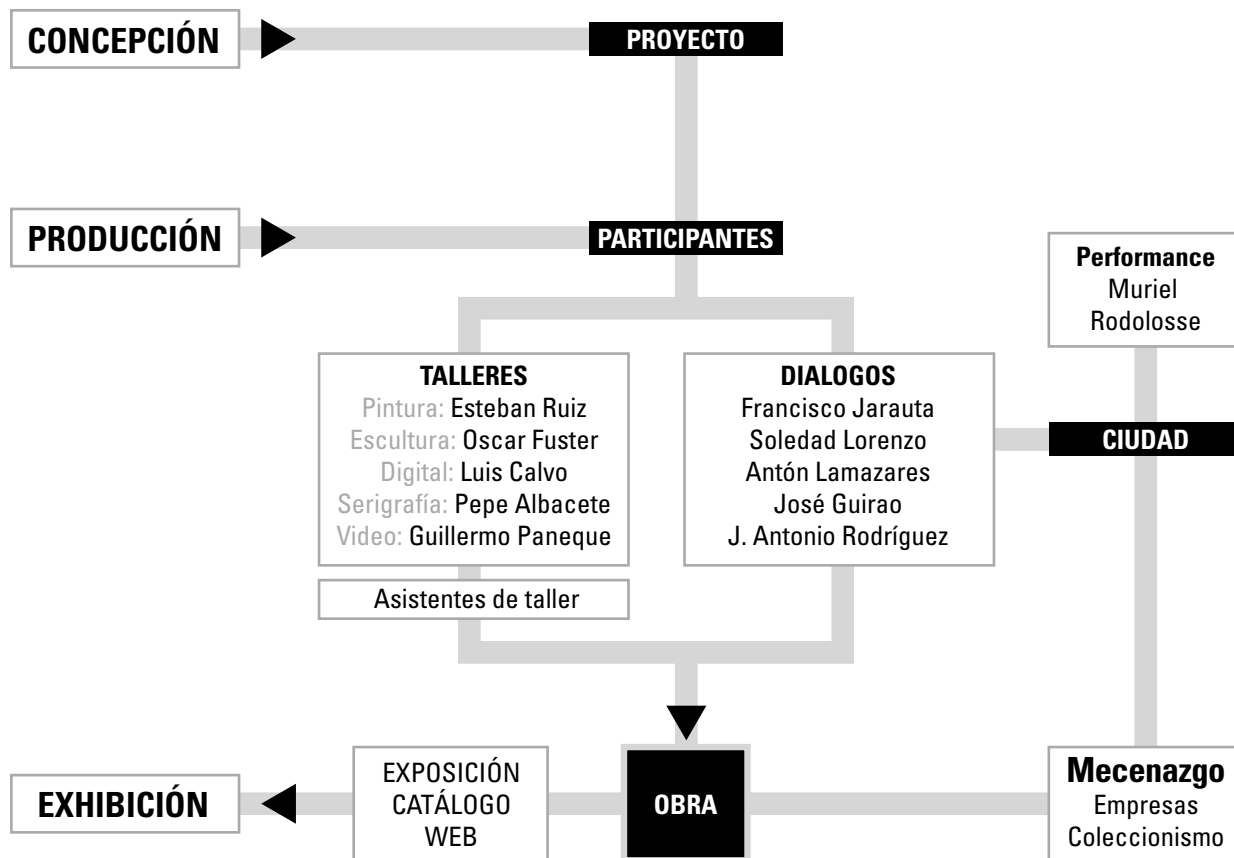
desde una soldadura de hierro hasta la creación de una video instalación, desemboca en los TAC.

Esta experiencia, única, encuentra una concretización pedagógica en la asistencia al montaje de la exposición donde diversos participantes participan ofreciendo su apoyo y enriqueciéndose en conocimientos.

También los Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo organizan y proponen a sus participantes y a la ciudad la realización de Performances, con acciones de tipo participativo adaptadas a un contexto social y económico particular. ●

II TALLERES INTERNACIONALES DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CORDOBA. 2005

EL PROCESO ARTÍSTICO EN SU GLOBALIDAD: CONCEPCIÓN, PRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN

El diagrama describe los flujos del proceso de creación, producción y exhibición de la obra, y como estos están relacionados a lo largo de las dos semanas de taller, para apoyar el resultado final. La obra de arte.

Mecenazgo

Luis Calvo Anguís

Las Artes plásticas son, en estas últimas décadas de masificación de culturas y discursos dirigidos y unitarios, carentes de la actividad “cultural” planetaria. Carentes de funcionalidad en las décadas de la opulencia, solo los sectores que pudieron embarcarse en el tejido financiero del capitalismo imperante, pudieron, ya de una forma más encorsetada, seguir creando para un público cada vez más minoritario.

La etapa postmoderna deja un panorama plano y árido en las sendas de la cultura. el ciudadano cae así en manos de farsantes que intencionadamente confunden cultura y marketing, para vender una fórmula que solo produce una infinita ansiedad, solo satisfecha por el impulso de poseer. Tener para ser.

Pero todos los malos hábitos, generan enfermedades más o menos crónicas, y los gobiernos se encuentran que han formado ciudadanos anodinos y apáticos. Si bien esto genera un saldo positivo en términos de seguridad y control, el saldo negativo desequilibra notablemente la balanza, dejando sociedades pasivas, sin la iniciativa y poder de creación necesarias para seguir dando pasos históricos positivos.

Si bien la cultura ha necesitado el apoyo institucional para funcionar, lo que sucede a comienzos de los noventa, no deja de ser sorprendente. Las instituciones intervienen de forma tan exclusiva las expresiones culturales, que prác-

ticamente monopolizan la actividad creadora, solventando algunos problemas, sacando a los creadores de una situación agónica, pero como es evidente, sin que estos consigan la libertad.

Dentro de la creación, son las artes plásticas, las que sufren de forma más dura esta situación. La música, la literatura, el cine... encuentran huecos importantes de funcionalidad dentro del sistema que les permite sobrevivir e incluso supervivir. Mientras, el artista plástico no encuentra ese hueco sistémico que le proporcione la estabilidad necesaria para crear.

La experiencia de Córdoba

Los Talleres de Arte Contemporáneo de Córdoba, diseñados por COSO Producciones Culturales, mantienen desde su primera edición el lema “Creación, producción y exhibición de la obra”. Esta fórmula es la que los ha convertido en un éxito formativo de tal potencia que el porcentaje de participantes que solicita repetir la experiencia es del 30%.

En nuestra inquietud de desvincular las artes plásticas de la tutela de las instituciones, en esta edición, COSO se planteo buscar fórmulas de financiación externas a las institucionales. Para ello se calculó el coste total del evento, se dividió por el número de participantes máximo admitidos, y esto dió como resultado la cantidad requerida para sufragar a cada uno de los participantes. Esta cantidad es la que se ha demandado a las empresas visitadas, para su participación como mecenas en los Talleres de Arte.

Este acuerdo incluye la cesión de una obra por cada participante financiado. Esta pasa a ser propiedad de la empresa que firma el acuerdo de mecenazgo.

Con estas premisas y sin mucho tiempo para la gestión, iniciamos una ronda de entrevistas y visitas, con la inquietud de ver si nuestra novedosa propuesta interesaría al mundo de la empresa. El resultado ha sido sin duda alentador. En apenas dos semanas conseguimos acuerdos para financiar a 12 participantes, un tercio del total, o lo que es lo mismo, un tercio del coste de los talleres. Esto nos hace ser optimista respecto a la idea de que en futuras ediciones, estas puedan ser financiadas totalmente por capital privado.

Beneficios de esta novedosa fórmula

Cuando se diseña una fórmula empresarial nueva, existen ciertas incertidumbres que siempre inquietan hasta

ponerlas en marcha. En el caso de la fórmula de mecenazgo puesta en marcha en estos Talleres de Arte ha sido totalmente satisfactoria.

Y es total porque ha sido muy positiva para todas las partes implicadas en el evento.

Interesante para las instituciones, que destinando menos recursos que en la pasada edición, han obtenido sin duda mejores resultados, más participación, más talleres, más difusión, en definitiva, mejor acción cultural, sin gravar las arcas que constituyen los recursos de todos.

Muy positivo para las empresas que han participado con su contribución en estos talleres. Obteniendo por un lado el prestigio por la imagen que proyectan, al comprometerse con el tejido cultural de nuestra ciudad y apoyarlo, por otro, y no menos interesante, el hacerse por un módico precio de piezas de arte contemporáneo de una aceptable calidad, con las que ir construyendo sus propios fondos de arte, que son siempre un signo de calidad para ellas. Teniendo en cuenta, la formación, juventud y energía de los artistas, habrá que ver con el tiempo, si además han hecho un excelente inversión. Tiempo al tiempo.

Pero es incluso muy acertada para los participantes, que además de disfrutar y aprender con la experiencia, pueden colocar su obra en los fondos de colecciones de grandes empresas, añadiendo una marca curricular muy interesante en su trayectoria. Retorna así su creación a la sociedad, para ser contemplada por esta.

Hacemos notar también que, al patrocinar con esta fórmula, solo un tercio de los participantes, las empresas van a tener la posibilidad durante la exhibición de la misma, de elegir entre sus preferencias la obra que más le interesa. Estamos seguros de que esta circunstancia favorece la total satisfacción de nuestros socios mecenas.

Globalmente, se consigue también con esta operación de mecenazgo, que la sociedad se relacione e interese por el arte contemporáneo. Fomentar el inicio del coleccionismo privado, tan necesario para la manutención de los creadores, establecer relaciones nuevas entre arte, empresa y sociedad, que generan interesantes sinergias.

En definitiva, completar el ciclo de creación, realización y exhibición de la obra, cerrándolo con la venta de ella y su colocación en el espacio social. ●

Mirarte

Lorena Benítez Sordo

Los II Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo forjan su hueco en los anclados gustos estéticos y conservadores reinantes en la futura cuna de ciudad europea de la cultura.

Trabajo, Arte y Compromiso.

La falta de espacios donde consolidar una carrera artística y la sensación de que el arte emergente no tiene suficiente cabida dentro de determinadas políticas culturales es un factor que se confabula frente a las pretensiones de jóvenes artistas que desean proyectarse y saltar barreras sin movilizar sus libertades creativas.

TAC se abre a la llamada. Lo entiendo como una alternativa y también un concepto de espacio apasionado que, a priori, una se deja perder entre obras todavía calientes en manos del artista antes de pasar a ser vistas para su fin expositivo y de colección. Encuentro de atracción cultural a nivel teórico con sus ponentes y prácticas disciplinares con los compañeros y los profesores.

Mirarte al mestizaje, con el impulso de quien reinventa y aprende, se relaciona, enriquece y educa desde un respeto de sabores heterogéneos.

Mirarte en la reflexión como instrumento didáctico educativo. Impregnándome de un entorno que despierta la conciencia y el crecimiento personal. Aviva la capacidad de dudar y seguir buscando nuevas inquietudes e intercambios.

Mirarte desde la mirada continua y discontinua, madurando la percepción subjetiva y exiliándome a pedacitos de silencios

Arte

Arte como expresión de la personalidad creadora del artista, sus ideas, sus aspiraciones, sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus esperanzas,...condicionado por el tiempo en el que se halla inmerso.

A lo largo de la historia de la humanidad sus funciones no han sido meramente: mágicas, didácticas, "científicas" natura-

les, religiosas, estéticas, ideológicas,...sino un intento de dar respuesta a las necesidades e inquietudes sociales de las que el artista es parte integrante.

Hoy, se sitúa en un plano de expresión de lo individual, ya sea por el agotamiento, superación e inmolación de las vanguardias y los giros que viene dando el arte, caminando por sendas distintas quizás más complejas en sus discursos plásticos.

No es una creación aislada más bien una interconexión que podríamos sintetizar:

Artista (lenguaje artístico), Obra de arte (recepción crítica y valoración) y Espectador (arte y sociedad). Y/o siguiente concepción de parámetros, a raíz del interés despertado por el hecho artístico. Son la aparición de entidades y organismos por difundir y acercarlo al espectador ya sean museos, centros de arte, exposiciones temporales, fundaciones, bibliografías, revistas especializadas,....

Sin olvidar, el papel del arte como bien de consumo, sometido a presiones del entorno de topo tipo, y utilizado, en muchos casos, con fines de mercancías culturales con voluntades políticas, financieras y de prestigio.

Productor, Producto y Destinatario.

Ferias, galerías, coleccionismo privado, empresarial o estatal, gestores e instituciones, casas de subastas, ...lanzando un arte mediatizado, en lugar de uno comprometido, desterrando trabajos que trascienden a desiertos aparentemente sin regresos, desplazando a la cultura, haciendo flaco favor al arte y a sí mismo, a su manera de contemplar, expresar la realidad, concebir y manifestar el mundo, o simplemente su mundo. ¿ O será que en las últimas décadas se han producido cambios profundos en la inserción del arte en la sociedad?.

Artista

¿El artista goza de una total libertad para crear, si bien es cierto que se trata de una minoría consagrada, mientras que el resto está sujeto a normas de mercado?

¡Y qué! Llega allí donde otros no somos capaces de llegar. El artista es ser humano antes que artista. Es prudencia, atención, paciencia, ¡ sinceridad, voluntad, conocimiento, sentimiento, emoción, amor, ardua labor, esperanza, contemplación, humildad, meditación, viveza, sapienza, carácter, talento y búsqueda del camino de su propia identidad.

¿Cada uno de nosotros somos capaces de construir nues-

tros significados?, ¿se puede obviar el mar?, ¿será posible suprimir el pensamiento?, ¿podemos ignorar la realidad?, ¿negar el aire que respiramos?, ¿rebelarse contra el miedo?, ¿crear silencios como gritos?, ¿ocultar nuestros deseos?, ¿atinar el tacto en nuestro discurso?.....

La existencia humana del individuo es mediatizada y adulterada, sutilmente parasitada, oprimida y ahogada en provecho ajeno, es decir, alineada, mientras no se ejerce su potencial creativo, expresivo, personal y artístico. Su querer penetrar en un lienzo immaculado ya sea: por hastío al mundo en el que se vive y horror hacia las costumbres; por la desobediencia que la audacia opone a las reglas; por ese espíritu de creación que es la mayor demostración del espíritu de contradicción del ser humano.

El artista se dedica a elaborar su obra, su mano es la portadora del mensaje revelador; el cual emerge exigiendo aire para respirar; dejando de ser clandestino.

Ideas liberadas le pasan la voz al lienzo que despierta de su letargo. Retándose, siempre tratando de obtener lo imposible, lanzarse al abismo enmarcado donde incansablemente buscará la pureza de su ser, de un ser encadenado a otro ser, hasta enfrentarse a sí mismo. A su yo no fingido y deleznable. Sino a un ser que ha cicatrizado sus propias heridas. Es su Apolo y su Dionisios.

Ha congelado ese instante del soñador y lo soñado. Su necesidad psíquica de un pensar plegado, retorcido y capaz de asombrarse. La interiorización de su espíritu, sus laberintos, su conciencia, sus secuencias atemporales, espontáneas e irracionales a exhibirlas. Arriesgándose, regalando su energía vital, su anhelo de saltar y superarse, su mente de conquistar una mirada desnuda.

Obra de arte y espectador

La obra de arte conmociona todas las categorías de juicio estético y vuelve caducas las visiones de gusto y de valor establecido para el arte de entonces.

Cuestiona todos los valores radicales que supuestamente eran eternos. Los sistemas especulativos y fraudes. Con Marcel Duchamp (1) aprendimos a atacar no el arte sino el abuso del arte, al aburrimiento causado por la repetición, al vaciado de todo sentido provocado por el patetismo hipócrita y a la decadencia de la obra de arte que la llevaba a convertirse en un artículo de consumo. Hoy seguimos entendiéndola como producto, si, pero cultural. Ligamos un intercambio mental entre

la obra de arte y el espectador. Descubrimos el papel creativo al contacto con la obra, descifrándola e interpretándola, añadiendo nuestra contribución al proceso creativo. Obra de arte como espacio abierto y enclave para “aladar palabras”. Reclamamos de un arte inteligente donde influyen muchas sensaciones del intelecto, intuición, memoria, imaginación, conocimiento, sensibilidad,...olvidando el goce retiniano.

Adelantado a su tiempo en plantearnos lo que ahora ya vivimos, las “artes expandidas”, la superación de las fronteras entre las técnicas, los enfoques interdisciplinares que desdibujaba las distinciones entre pintura, escultura, “environments” y el objeto.

Arte reflexivo, ejercicio de libertad, de alusiones indirectas, literarias, filosóficas, parte de la obra y del espectador. Desafió al espectador en el proceder de su mirada para entablar una conversación con la obra y completarla. Provocó un cambio dialéctico, sin precedentes en el arte moderno. Entendiendo que la obra de arte es tan del artista como de quien la contempla. Cada obra de arte se puede actualizar de múltiples maneras. Umberto Eco en su Obra Abierta (1962) ya nos expresaba tales premisas: “Leer es errar en busca de sentido”. “Obras parecen estar allí donde haya alguien”. “Como si sólo existiera plenamente cuando es percibida”.

Rescatamos la noción benjaminiana (2) de alegoría, de remitir al fragmento y a la falta de definitud. O recordar a Jiménez, (3) en su afirmación de no poder prescindir una obra de arte de un solo soporte sensible de la idea. Solicitando una participación y percepción distraída que difiere de la obra tradicional de pura contemplación estética.

Si la obra de arte clásica era orgánica. Entregaba como un todo con único origen y significado determinante. Sacralizado. Hoy, en el siglo XXI, exige al receptor su propia construcción, no quiere representar tal cual la realidad porque emite demasiados signos inconexos y está espera que muertos los dioses, se dé el sentido. La magia consagrando así su calidad, genialidad, autenticidad y originalidad como obra de arte. ●

(1)“El acto creador”. Ponencia de Marcel Duchamp. Congreso de la American Federation of Arts. Houston, Texas, abril de 1957

(2)Méndez Baiges, Mª Teresa: La mirada inútil. Madrid. Col. Imaginarium, 1992.

(3)Jiménez, José: Teoría del Arte. Madrid. Alianza-Tecnos. 2002.

Arte/Juego

Ángela Sicilia Gómez

“Se necesita un gran amor, capaz de inspirar y sostener un esfuerzo continuo hacia la verdad, la generosidad y al mismo tiempo la renuncia profunda implícitas en toda obra de arte. Pero ¿acaso el amor no se halla en el origen de toda creación”.

Henri Matisse.

Recuerdo el día en que leí por primera vez esta cita del maestro fauvista. Me complació, despertó en mí el cosquilleo interno que todos sentimos cuando reconocemos nuestro pensamiento en las palabras de otro. Justo el momento en el que nos sentimos comprendidos, y tan solo por un instante, sabemos que no estamos solos. Sin embargo, minutos más tarde reparé en una cuestión que, ya desde entonces, ha sido motivo de numerosas preguntas que hasta hace muy poco no habían obtenido respuesta. ¿Qué ocurre en el proceso de la creación artística? Quería, necesitaba saber, ver, sentir la sublimación que sobreentendía en las palabras de Matisse.

Durante mi formación teórica acaté sin remilgos el hecho incuestionable de que el mundo del arte parte de la premisa indispensable de una experiencia estética tanto de quien observa la obra como de quien la realiza. Como historiadora y amante del arte en cualquiera de sus facetas mi conocimiento acerca del primer tipo de experiencia estaba desarrollado, había llegado, no con poco esfuerzo, a adquirir una sensibilidad trabajada, un criterio cuidado y, como no, me sabía ya en ese momento capaz de ver más allá. Esa sensación me encantaba. Pero aquella tarde me di cuenta de que mi apreciación siempre había sido parcial y ahora lo sabía...

¿Qué hay al otro lado?

La respuesta llegó este verano: II Taller Internacional de Arte Contemporáneo. En ellos se me brindó la oportunidad de recorrer ese camino del otro lado, del lado de los creadores, y hablo así, de forma personal, por qué lo que encontré en el transcurso de esos 15 días fue un grupo de personas reales que conversaban, reían, trabajaban y convivían en definitiva con un único punto en común: el arte. 40 personas de distintos puntos del mundo entre los que me sentía la oveja negra afortunada de estar en un buen rebaño. Un verdadero encuentro de creadores entre los que yo me deslizaba silenciosa, observando, fotografiando, viviendo, en resumidas cuentas, mi anhelada experiencia. Pude seguir el proceso, desde la idea hasta la culminación de la misma, pasando por la preparación de los materiales e incluso los momentos de duda e indecisión. Por fin “desde dentro” asistía a la creación artística. In situ me recreaba en la aplicación de diversas técnicas, escudriñaba en los artistas la idea y por fin os observaba maravillada darle la forma con la que la expondríais al resto del mundo.

Una excelente experiencia tanto a nivel profesional como humano que no me queda más remedio que agradecerle a

todos, conferenciantes, profesores y alumnos, con la mayor sinceridad.

Incapaz de mandar a las inquietudes de vacaciones y después de la experiencia que acabo de describir me urge hacer una invitación generalizada a todos aquellos que quieran aceptarla. Es extensible a todos, a aquellos que se hagan mi misma pregunta y sueñen con obtener una respuesta, a aquellos otros que, sin embargo, se encuentren a gusto en su posición de observadores complacidos, a los mismos creadores e incluso a aquellos que aún no conocen el mundo del arte, especialmente a estos últimos por qué aún lo tienen todo por descubrir. Es una proposición simple, se trata de “jugar”.

La cultura humana y más concretamente la artística sería impensable sin un componente lúdico evidente. Y ahí entraría el proceso creativo en primera instancia, esto es, el proceso de creación y contemplación entendidos como “un juego”. El juego es vida. La forma pone de manifiesto la vida interior del hombre que se representa a sí mismo y se reconoce como tal. En el juego se rompen los hilos que unen las cosas a una particular función, a una utilidad concreta otorgándole de este modo estado de plena libertad. El juego es una experiencia siempre creadora que nos aparta de la “vida corriente” en tanto se halla fuera del proceso de la satisfacción directa de necesidades y deseos. Es una actividad que transcurre dentro de sí misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su misma práctica.

Aproximémonos a la obra con una visión dinámica en tanto es entendida “como proceso de construcción y reconstrucción continuas”, en el cual el espectador actúa como cojugador, forma parte del juego porque la obra, producto del juego, deja siempre un espacio de juego que hay que rellenar; proceso, además, nunca acabado.

No es una idea innovadora, la tomo de numerosas teorías desarrolladas por distintos filósofos sobre la estética del juego y el juego en el arte como Kant, Schiller, Gadamer etc. Lo que yo os propongo en realidad es que la hagáis vuestra cada vez que os enfrentéis a una nueva obra, cada vez que asistáis a una exposición, cada vez que veáis con buenos ojos apoyar iniciativas como la de estos talleres. Este proceso de creación o contemplación mediante el juego con los distintos elementos es lo que le da al arte y al artista contemporáneo una dimensión totalmente diferente a lo conocido anteriormente en la historia del arte.

Estos talleres han potenciado este mismo proceso que

parece estar alejado de nuestro día a día y que, sin embargo, es algo que surge continuamente a nuestro alrededor y que es fundamental dar a conocer. Hay que seguir educando a la sociedad en estos aspectos artísticos intentando darle las herramientas necesarias al gran público para poder tener su propio criterio. Es necesario, como he dicho al principio, que se produzca una experiencia estética de aquellos que observan la obra de arte. Hay que enseñar a mirar y a comprender que el arte de nuestros días también tiene una función lúdica, al mismo tiempo que participa activamente en nuestra formación integral como individuos. Esta es mi reivindicación particular que podría adecuarse a cualquier fenómeno artístico pero que yo quiero aplicar especialmente al mundo del arte contemporáneo que por desgracia no tiene la proyección y el apoyo que sin duda se merece.

Atrevámonos todos a cambiar lo establecido. Hagamos de la excepción la regla. Sintámonos libres, no busquemos intencionalidades, disfrutemos sin más criterio que el propio, probemos a mirar de forma inocente y decidamos... ¡Juguemos! Es un gran reto el que tenemos por delante y, mucho más, cuando Córdoba aspira a la capitalidad cultural del 2016. El arte sigue siendo aquel concepto tan amplio donde se intenta representar cosas existentes, construir cosas que no existían, tratar de cosas externas al hombre aunque expresando su experiencia más íntima, lo que estimula la visión interior del artista, pero al mismo tiempo la del receptor aportándole satisfacción, emoción, provocación o incluso desolación. El arte siempre es y será lo mismo para la gente que ha aprendido a amarlo. ●

“La actividad creativa obliga a la búsqueda de alternativas al conflicto, a la exploración del entorno que se nos ha tornado crítico, al descarte de rutinas e ideas que repetimos sin reflexión personal: al artista le cuesta trabajo seguir los objetivos que puedan ponerle, necesita encontrar el origen y la necesidad de los mismos por sí mismo. Sin sacudida emocional no puede haber creatividad.”

Participantes de los II Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo de Córdoba, 2005

CONFERENCIAS
Están abiertas al público
y se celebran en:

Palacio de Orive
Plaza de Orive, 2

TALLERES
Tienen su sede en el
Palacio de los Marqueses
de Benamejé, actual
Escuela de Artes de
Córdoba
c/ Agustín Moreno, 45

Horarios de talleres
10:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00

PROGRAMACIÓN HORARIA Y SEDES DE LOS TALLERES

27 DE JUNIO

Inauguración de los Talleres
11:00 horas. Palacio de Orive

28

D. José Guirao
Director de la Casa Encendida. Madrid
"La Casa Encendida como modelo de centro cultural"
13:00 horas / Palacio de Orive

29

D. Antón Lamazares
"Mil años más para la Pintura"
13:00 horas / Palacio de Orive

30

Dña. Soledad Lorenzo, Galerista
"La experiencia como galerista contada en primera persona: Soledad Lorenzo"
13:00 horas / Palacio de Orive

Performance: *"passe-moi ta manche, j'te file mon col"*
Artista: Muriel Rodolosse (Bordeaux)
20:00 a 24:00 horas / Plaza del Potro

1 DE JULIO

D. José Antonio Rodríguez Piedrabuena, Psiquiatra
"La mente de los creadores, aportaciones de la neurociencia a la creatividad"
13:00 horas / Palacio de Orive

2 y 3

Descanso

4 a 6

No hay actividades al público.

7

D. Francisco Jarauta
"Tensiones del arte y la cultura contemporáneas"
13:00 horas / Palacio de Orive

8

Clausura de los Talleres
20:00 horas / Escuela de Artes "Dionisio Ortiz"

15 a 30 DE SEPTIEMBRE

Exposición
Posada del Potro

INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE HAN HECHO POSIBLE ESTOS TALLERES

Organizan:

Patrocinan y colaboran:

www.puntoreklamo.es

